

LA MUSICA - UN LENGUAJE UNIVERSAL

Dr. Jorge G. Garzarelli
Docente de la USAL

El objeto de la creación comporta dos aspectos dialécticos: el objeto creado y al sujeto creador. Ambos en una relación iluminada que los contiene con una cierta dosis de eternidad. Más allá del narcisismo característico y necesario para generar una pieza musical, un poema, una escultura, o un escrito, se requiere un complementario desprendimiento del sujeto en función de su obra.

Creación y caída que abarcan el placer y el dolor en una suerte de hermandad gloriosa muchas veces obscurecida por el silencio y la humildad de algunos artistas o la aberración de un crítico envidioso que, en el mejor de los casos, aumenta nuestro interés por la obra rechazada.

Señalo a Auguste Rodin como un paradigma del descubrir (se) entre las sombras y que permaneció en cierta forma atrapado por la misma obra que produjo.

Por suerte en nuestro país tenemos hermosas obras de este escultor francés.

Hay en todo artista un triste desprendimiento cuando se abre hacia un adentro lleno de objetos erráticos que le imponen salir de su encierro y cuando en el mundo estos objetos son recreados, giran libremente. El artista quedaría aliviado del enorme peso de sus propias fantasías ahora hechas realidad./p>

El sujeto creador necesitaría "despojarse" de esos objetos fantasmáticos internos que le imponen su condición de libertad y a los que a veces se somete alegremente.

Al mismo tiempo, por medio del gesto creativo los objetos son los develadores de esa innata curiosidad que caracteriza a algunos hombres.

Algunos caminarán hacia la ciencia, otros hacia la religión, otros al Arte. Mientras que en la ciencia y la religión hay normas suficientemente fijas, en el Arte (salvo la técnica que lo sustenta), la laxitud, y la plasticidad de las reglas conforman el marco propia al nuevo orden de las formas, el color, el movimiento, el contenido, el resplandor, y la textura que podrían devenir de ese "objeto de arte".

Un artista siempre intentará descubrirse en sus interrogantes, quizás cuanto mayores y profundos interrogantes se haga, más importante sería su obra. Pero esto también es una conjetura. Aquí la calidad de la obra tendrá poco que ver con la cantidad y si mucho que ver con la lealtad de sus respuestas.

Es un hecho que todo ser humano es creativo, pero también es un hecho común que no lo sepa.

Varias capas de inhibición o asfixia o presión o asimismo negación (ya que muchas personas temen a la creatividad poro su temor a ser otro diferente o simplemente temor al cambio), coerciones familiares o sociales, factores económicos, etc, pueden actuar.

Desfavorablemente para que el ser humano acceda a sus propias fuentes generadoras de placer.

Ya que, según mis sentimientos en toda creación hay siempre placer.

Que la creatividad es un proceso peligroso para ciertos ordenes conservadores de la "materia prima" con la que está formado el ser humano, es una situación diaria. Pero, es que acaso no nos damos cuenta que, justamente ahí en la "materia prima" se encuentra el noble germen de la creatividad?.

Nada puede salir de nosotros sin que previamente no tuviera un anclaje coherente en nuestro cuerpo, lugar imprescindible de todo proceso creador. Lo que ocurre es que, desde y en la biología humana la creatividad asociada a las infinitas combinaciones proteicas, se nos sugiere las 1000 y una formas en que podemos aparecer en el mundo. El que "adoptemos" una forma precisa por causa de nuestro ADN no significa que no podamos transformar nuestras vidas.

O quizás yendo un poco mas lejos aún, no podría pensarse que nuestro ADN ya estaría la fórmula por ahora secreta de la creatividad. Cuando miro todos los objetos creados por el hombre, me maravillo y no dejo de preguntarme cuando terminaremos con este proceso creativo. Quizás nunca.

Pero por qué buscar solamente lo creativo en la maravillosa biología que en cada uno de nosotros es una pieza única, quizás en todo el universo?

Pensemos en una simple banalidad biológica.....

Un pie con un grano de arena en un zapato muy ajustado de una señora gordita en una fiesta de casamiento - para colmo el zapato es nuevo y costoso - , es para esta pobre mujer un mortal desafío de dolor que impide cualquier forma de placer - excepto quizás para las habitualmente horribles y frias comidas de los casamientos.

Hablábamos del pie y entonces..... dónde se rompe la cohesión corporal, en la cabeza o en el pie?

Pensar un lugar preciso para esta escena nos lleva a una integración. Esta escena pertenece a toda la persona y no solo a un lugar de su cuerpo. Además esa persona, es tal, en tanto su pertenencia al gran texto social.

Y esta persona está formada por niveles físicos, químicos, biológicos, psicológicos, sociales, ético morales y espirituales.

A qué nivel de la sociedad pertenecerán los artistas? El mismísimo Freud los ubicaba en un lugar diferente a las estructuras psíquicas por él estudiadas y los consideraba con gran respeto y admiración.

Que tendrá que ver esto con nosotros? Pues bien el artista se fija en esas nimiedades y puede hacer que desde un pie hinchado se muestre el dolor, o el sufrimiento del caminar. Esas llamadas nimiedades descubiertas por los artistas, hacen que su discurso descubra

Sensaciones, sentimientos, vivencias y las refleje en sus obras en donde un grano de arena puede llegar a ser un desierto. Tal como en el mundo de los sueños.

La creatividad es una resultante en la que intervienen diversas pulsiones (erótica, de conocimiento) que desembocan en un acto final - el acto creativo que súbitamente ilumina lo centro de nuestro Inconciente, nuestra propia mismidad.

El acto creativo y la psicología

La psicología frente al creativo se regocija. Cada vez que un psicólogo observa que el así llamado paciente ha accedido por medio de sus propias asociaciones y representaciones creativas un lugar de salud, no puede menos que entristecerse ya que Juan estará pronto a ser dado de alta, pero...esa relativa tristeza (si es que así la podemos llamar) es quizás algo similar a lo que le sucede al escritor cuando se le escapó" un poema, o el escultor terminó su obra, o el pintor "acabó" con su cuadro. Todo esto no termina. Y el psicólogo en este caso, se regocija por el acceso de ambos a un lugar deseado. Al psicólogo que no le pase esto, sería mejor que considerara la posibilidad de dedicarse a la ingeniería mecánica. O quizás a algo mejor, político.

Es por que en sí la Psicología (desde el mismo nacimiento del término Psique), busca la Belleza que subyace en la Verdad de cada uno.

Desde el mismo momento en que terapia significa un acto de curar, acaso el Arte no ha servido de íntimo sostén para que muchos hombres no estuvieran del tomate?

Joyce con su Ulises es uno de estos paradigmáticos seres, a quien le agradecemos continuamente su obra.

Cuando la psicología se ocupa del acto creativo pone en evidencia que toda la estructura psíquica esta al servicio del mismo. Sería impensable una Psicología del Arte sin este principio fundamental.

Toda nuestra persona se pone en juego cuando estamos creando algo por minúsculo que ello sea y en esto repetimos un gesto esencial que en mucho se asemeja al gesto divino inicial ya que en toda creación siempre algo del Amor innato en todos los seres humanos se proyecta inevitablemente.

Será en la Música?

La música en cuanto se escucha (a diferencia del oír) abre las compuertas de un misterio que nos lleva a otro misterio. El misterio de la evocación.

En todo gesto creador hay una evocación de lo noble y de lo trascendental, un átomo de la infinitud de Dios.

Es el mínimo instante de la Eternidad.

Es la misma gloria de la Humildad encerrada en el corazón de todos los hombres. Por eso y algunas "cosas" más, podríamos decir que el Acto creativo es justo y nos conduce a la Libertad.

Que relación encontramos entre el acto creador y la música?

De entrada y no mas, ambos son simultáneos. No hay música sin alguien que la produzca, un intérprete que valientemente acepte el desafío del silencio, a pesar del indudable valor que el silencio tiene por si mismo. Que decir del silencio como hueco,

como vacío, como agujero anhelante de ser lleno por los sonidos que armonizarán su falta?.

La música al no ser "presente", tiene en plena potencia un lugar donde se funden las tres temporalidades posibles (por ahora) que afectan a nuestra existencia.

La música precisa ser hermana de la pintura, de ella obtiene su color, de la escultura su estructura, del texto su contenido. Es quizás el fanatismo humano el que quiere separar, individualizando, como "mejor" a uno u otro aspecto del Arte.

Quienes consideramos que la Vida es un magnífico escenario del Hipertexto, no lo podemos visualizar de ese modo y aunque nuestra visión sea inquietante, no por eso deja de ser más atrayente por las sensaciones de la incertidumbre y de la misma búsqueda.

Aquí no habría un mejor es la pintura, o mejor es la escritura, o mejor etc.etc., a mi criterio mejor es el Arte con sus magníficas extensiones y todo esto mas allá de nuestros gustos personales. Es claro que uno selecciona, pero en esa selección no debe haber olvido ni retracción, sino respeto por lo otro. De todos modos la lucha en el Arte también parece haber sido una constante en la historia de la humanidad a la que representa.

Es así que y sea por aspectos de nuestro inconciente (como Natura) , como los condicionamientos sociales, educativos, familiares, del entorno y aún los que creemos apartados como los geográficos (en tanto Nurtura), todos ellos pueden obrar en alguna preferencia auditiva, visual, táctil, racional. Pero no sucede acaso que, cuando estamos frente a una obra de arte, todos nuestros sentidos actúan en forma conjunta?

No es acaso una obra de Arte también aquella hoja del Otoño que cae lentamente en una nostálgica tarde y que puede ser atrapada en uno de los infinitos instantes de su caída por algún artista que la pinta, o le encuentra algún sonido o forma o le adscribe un poema.

Y recuerdo a un maestro que tuve y que es dentro de mi historia, "un inolvidable" y que escribió en otro "Poema de los dones": "Agradezco también el haber conocido a Francis Haslam que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio". Jorge Luis Borges

Pero y volviendo a la música.....la música genera un universo simbólico formal, radicalmente diferente al de la pintura, la escritura o la escultura y dije diferente y no mejor, Esta diferencia radical proviene de la materia y el lenguaje que son puramente formales.

La música es, en tanto es tocada y escuchada. Se encuentra dormida en su intertextualidad.

No obstante y a mi criterio hay música en todas las otras formas del arte, así como también hay música en los escritos, en las esculturas, en las pinturas, y viceversa y viceversa.

Estas Artes se prestan entre sí sus esencias. En esto a mi parecer, es donde encontramos esa familiaridad que los griegos ya habían adjudicado a las Musas inspiradoras:

Calíope (la de la bella voz), la elocuencia y la poesía

Clio (la que habla de), la Historia

Erato (la forma femenina de Eros), la poesía amorosa

Urania (forma femenina de Urano), la astronomía

Euterpe (el deleite), la música común

Polimnia (la de muchos himnos), la música religiosa

Talia (florecer), la comedia

Melpómene (cantar) la tragedia

Terpsícore (bailar) la danza.

Este gran Texto de Arte se encuentra algunas veces sujetado al contexto social y económico de algún tiempo histórico, pero si observamos, cuidadosamente, muy cuidadosamente, el Arte supera temporalmente a la historia y lo hace con la sutileza que le brinda al hombre libertad en un mundo continuo y cambiante.

La música es desde algún lugar, la voz unitaria de la Esperanza en Brahms, de la Evolución en Hindelmith, del Dolor en Beethoven del Amor en Chopin, de la Patria en Verdi de Dios en Bach y todos juntos componiendo la voz del espíritu de los hombres.

En su propia estructura la Música dice:

En su melodía de los afectos

En sus ritmos del cuerpo

En su armonía de la mente

Aquí como en otros momentos y lugares la Naturaleza humana y la Naturaleza que nos rodea, nos inspira para que nos detengamos un poco o mucho en el sentimiento que nos inspira.

Acá es donde a la música se la hace mas difícil que a sus hermanas descubrir aquel momento de caída que hace poco designamos con nostalgia. Que música tiene una hoja de Otoño y además cayendo lentamente. Difícil pero no imposible. Quienes nos apoyan en esta tarea de búsqueda y encuentro?

Beethoven con su sinfonía sexta La Pastoral con sus vientos y tormentas. Debussy con su poema sinfónico El mar y algunos preludios para piano. A Ravel con sus Juegos de Agua o su famoso Bolero en el que intenta mostrar y lo consigue, el girar continuo de la Vida. A Schumann con sus Escenas del Bosque, sobre todo en la pieza tercera denominada "Florecillas solitarias" en el que el magistral romántico evoca al humilde y transparente diálogos de dos florecillas de la misma especie, pero separadas por una enorme roca.

Separar, casualmente en el Arte forma parte de ese enigmático y constante esfuerzo de Thanatos al que se le opone Eros, la Vida misma con toda su maravillosa renovación y profundamente evocada por La Consagración de la primavera de Stravinsky.

Asimismo, ya conviene recordar, para ir terminando, que Arte proviene de una antigua palabra helénica "artao", que da como resultado significativo el "juntar partes".

Palabra muy cercana a "símbolo".

Por qué aparecerá entonces este impulso thanático, destructivo en muchas obras de arte?

Quizás por que en ellas el ser humano hace una catarsis profunda de la Muerte, ya sea como un juego gozante o como un desafío al futuro.

También se dice que muchas personas no pueden acceder a ser creativos. Desde un cierto punto de vista, podríamos hablar de neurosis, en la que los impulsos creativos parecen estar asfixiados, reprimidos o cristalizados.

Es aquí donde un psicólogo amplio y criterioso, puede actuar usando el arte de construcciones mentales novedosas, las que junto a su llamado paciente, convoca a lo que impacientemente tiende a salir encontrando clausuradas sus puertas y ventanas, para dejar en libertad lo nunca dicho, lo nunca hablado, lo siempre pensado y siempre sentido.

Lo nuevo del así llamado paciente, suena en los oídos del psicólogo como música.

Volviendo y terminando por ahora con nuestro tema, aún ante la música conocida siempre hay algo de nuevo, algo de cambio que no es operado desde la estructura musical, sino desde nuestra interioridad en constante búsqueda.

El hecho de que la música permanezca igualada a su origen podría estar significando esa microeternidad de nuestras emociones y sentimientos convocados por esos sonidos que provienen de otro ser humano que ha podido desplegar su potencial y colocarlo en notas, claves y silencios que superaron su propia existencia.

Existencia a la que respetamos y agradecemos en cada instante cuando la escuchamos o bien solitariamente o bien con amigos, o bien con otros oyentes en una sala de teatro o auditorio. Agradecimiento que emerge en el caluroso aplauso que brindamos al director, a la orquesta, al solista y al compositor escondido y en última instancia a ese magnífico y esplendoroso fenómeno que es la misma Vida y que contiene la Música de todos los tiempos.

De ahí que podamos decir.....**Música es un lenguaje, pero es un lenguaje universal y que nacida en cualquier continente apela a la unión, a la solidaridad, a la fe, a la Paz que tanto buscamos por aquí y por allá.**